

中国画技法有问必答丛书

写意草虫 技法 有问必答

姚善一 著

上海书画出版社

姚善一 著

上海书画出版社

中国画技法有问必答丛书

写意草虫 技法 有问必答

图书在版编目(CIP)数据

写意草虫技法有问必答 / 姚善一著. — 上海: 上海书画出版社, 2018.7

(中国画技法有问必答丛书)

ISBN 978-7-5479-1779-4

I. ①写… II. ①姚… III. ①写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 128805 号

写意草虫技法有问必答

中国画技法有问必答丛书

姚善一 著

责任编辑	金国明
审 读	陈家红
责任校对	周倩芸
封面设计	王 峥
技术编辑	包赛明
摄 影	李 烁

出版发行	上海世纪出版集团 ◎上海书画出版社
地址	上海市延安西路 593 号 200050
网址	www.ewen.co www.shshuhua.com
E-mail	shcpsh@163.com
制版	上海文高文化发展有限公司
印刷	浙江海虹彩色印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	889×1194 1/16
印张	6.75
版次	2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
印数	0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1779-4

定价 48.00 元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

追忆草虫圣手潘君诺先生的教诲（代前言）

画苑草虫之大家有“北齐南潘”之说，齐白石、潘君诺，一北一南，一工一写。

潘君诺先生(1907-1981)，名然，祖籍江苏丹徒。毕业于上海美术专科学校，先后入郑午昌、赵叔孺、陈半丁诸师门墙，曾为蜜蜂画社、中国画会、中国画人协会、中国美术家协会成员，以花卉草虫、人物造像和指画三绝闻名，尤以写意草虫开宗立派。

余少时师事潘君诺先生多年。每抚先师遗作，常恐师之道心湮没，偕子之盈力穡，先后编著《潘君诺写意草虫艺术》（2012年）、《潘君诺绘画艺术》（2013年），以钩深致远，以扬厉潘君诺先生绘画艺术。

潘先生斋称虫天小筑、茧蜕斋、演雅楼。三个斋名都与虫有关，都寄托专攻草虫的心志。“虫天”，撷自庄子《庚桑楚》篇“唯虫能虫，唯虫能天”句，言百虫能各适其自然之性。“茧蜕”，蛹蜷茧伏，蝉蜕蛇解，意在游于太清。“演雅”，推衍《尔雅》（《尔雅》省称“雅”，中有《释虫》篇），潘先生所作七律诗中有“雕虫小技壮夫耻，涪翁（黄庭坚）博物君子宜”句，应是斋馆“演雅楼”的注解。

草虫虽微细，《诗经》比兴，亦加寓意。自兹以降，历代画界多有名流。画史上有曾云巢“不知我之为草虫、草虫之为我”之说，潘先生又何不若此？童年痴顽于草虫，“或游园圃观栩栩，或闻蟋蟀蹲东篱。遗蜕曲悬视仿佛，翅羽夹册瞻其奇”。古稀之年犹于画案浸渐草虫，不倦于孜孜。更有趣的是，潘先生竟能模声虫语，与虫交通，更胜于前人。由对草虫的深识，到意象的提炼，进而变化为墨韵色相，体现为用笔，此种化度贯穿于潘君诺整个草虫写意生涯，技进乎于道矣！由工笔而兼工带写，由小写意而大写意，或双钩，或点虱，各有生机；或沁墨，或破笔，心意自恣；更有以指随手点抹，象外生意，秀韵天成而心得自在，运腕深厚而意在轻松，在中国画写意草虫门类绝伦超奇。

潘先生所作蜂蝶蝉螽等，种类繁多，甚或蚊蝇蚁尾，亦无所不为。他曾和友人唐云先生有过一回玩笑打赌：唐云先生画出多少种花，他就上添多少种虫，居然赢了。其身后出版的《潘君诺花虫小品集》中所画的一些草虫，编辑得延请昆虫研究所的专家释名。我编著《潘君诺写意草虫艺术》一书，集其所画草虫有三十余种，如此众多之虫，能如此出神入化，前人所未有。

潘君诺先生写意草虫妙绝时人，而授业从不潜藏，不啻耳提面命，还将写虫步骤一一画出，旁注文字以解惑。又作《论画》诗告诫后学：

作画有三类，难与俗者言。

状物能“绝似”，而无笔墨痕；

以此自夸耀，实未入画门。

或与物象殊，写意自为尊；

意既不能达，鱼目与珠浑。

惟有能绝似，又绝不似真。

绝似非形似，能得物之神。

精神既不渝，形似自内存。

学者悟此理，画道方得伸。

“殊于物象”者，或是无知，或欲求奇，或沽名矫节。

无知者盲目于某某大家有此画法，不知“物”之所以然，不知“迹”之所以然，不知“物”如何成“迹”。源于象，观其象，方知其形其生，其性其韵，方能得其天，取于神。故“善学者师物不师迹”。

欲求奇者任意师心，动辄托之大写意，往往废于常理不当；沽名矫节者诡僻狂怪，徒取于惊心炫目，而非艺术之真相。形虽无常，但皆有物理；常理当，方合于天造，无形因之而生，方能变态不穷。故“善画者师理不师意”。

“无笔墨痕”的画风，只有形似的轮廓，或无笔，或无墨，自以为画，则愈失之于画。无论精粗，要皆以有笔为宗，未有无笔而成画者。笔之轻重疾徐，墨之浓淡枯润，笔墨浑成，跌宕敲侧，舒卷自如，触手成趣，此书画之道岂能舍去？书画非异道，以书入画，或雄劲古秀，或粗疏雅正，或狂放飘逸，气骨流利，见灵性绚烂。

师物为原本，摹古是借鉴，“师物”与“摹古”，贵在寓目得心。据经而从事，不随人步趋，“据经”与“不随”，意在砉然启关。有法有化，造妙入微，穷其妙旨，方得奇幻之变，脱化种种而造无尽意，自能尽变而无法。此所谓“至人无法”。

唯先师潘君诺先生天资高迈，学力精到，乃能骏骥度越前辈，睽睽前无古人，为画坛、为后学留下精美丰厚的遗产。

余性不慧，不敢望师之项背，今勉为续貂，唯示薪尽火传而已。

今潘君诺先生冥诞一百一十又一周年，谨以拙书报德。

戊戌上元节，后学斧丁姚善一于三醉书屋。

目录

追忆草虫圣手潘君诺先生的教诲(代前言)

第一章 草虫综述:昆虫的外部构造	1	四 蚂蚁	18
问题 001 中国画表现的题材有花卉、蔬果、草虫等,其中的草虫是否就是昆虫?	1	问题 023 蚂蚁有些什么特点?	18
问题 002 昆虫有哪些主要的外部特征?	1	问题 024 如何画忙碌的蚂蚁?	18
问题 003 昆虫的足、节是否都要具体表现出来呢?	2	问题 025 在花果上添加的草虫是否可略事夸张?	19
问题 004 有的昆虫后足是强健的跳跃足,该如何表现呢?	3	问题 026 将蚂蚁画在球状的花果上,应注意什么问题?	20
问题 005 如何将虫画得栩栩如生?	3	问题 027 画上题款位置的选择标准是什么?	21
第二章 写意草虫分述	4	第二节 蜻蜓目昆虫	22
第一节 膜翅目昆虫	4	问题 028 蜻蜓目昆虫有哪些?有什么共同的特征?	22
问题 006 膜翅目昆虫有什么共同的特征?	4	一 蜻蜓	22
一 蜜蜂	4	问题 029 常见的蜻蜓有哪些,有什么共同的特点?	22
问题 007 常见的蜜蜂有哪些,各有些什么主要特点?	4	问题 030 如何画飞动的白尾灰蜻?	22
问题 008 如何画飞动的蜜蜂?	4	问题 031 何为以小见大?	23
问题 009 冬天绽放的梅花能配上蜜蜂吗?	6	问题 032 草虫与蔬果搭配要注意什么?	24
问题 010 何为题款?	7	问题 033 落名款、铃名章要注意些什么?	25
问题 011 如何画出有别于他人的意境?	8	二 豆娘	25
问题 012 历代的画蜂佳作是如何画蜂翅的?	9	问题 034 豆娘有哪些主要特点?	26
二 花蜂	10	问题 035 如何画驻停的豆娘,如狭叶红螳?	26
问题 013 花蜂和蜜蜂有什么不同?	10	问题 036 如何运用比兴的手法作画?	27
问题 014 如何画正在采蜜的花蜂?	10	问题 037 豆娘与蜻蜓同属蜻蜓目,两者有什么大的区别?	28
问题 015 如何来表现花蜂生动的姿态?	11	问题 038 如何选择画上的题款位置?	29
问题 016 尺幅小的画上,所画的花果、草虫是否也应按实物比例缩小?	12	第三节 鳞翅目昆虫	29
问题 017 中国画有哪些基本的构图法?	13	问题 039 鳞翅目昆虫有哪些?有什么共同的特征?	30
三 马蜂	14	一 凤蝶	30
问题 018 马蜂有些怎样的主要特点?	14	问题 040 常见的凤蝶有哪些,各有些怎样的主要特点?	30
问题 019 如何画爬行的马蜂?	14	问题 041 如何画飞动的碧凤蝶?	30
问题 020 如何把飞动的马蜂画得生动?	15	问题 042 何为单款?	32
问题 021 在较繁密的画面上,如何突出停歇的草虫?	16	问题 043 何为双款,如何题双款?	33
问题 022 梅、竹是什么时候成为独立的画科的?	17	问题 044 蝴蝶的鳞翅文采斑斓,是否要在画上再现?	34
		问题 045 印章有朱文、白文,画上铃朱文、白文印要注意什么?	35

问题 046	何为长题款?	36	问题 069	蝗虫有很多种类, 它们有什么共同的特征? ...	52
二 粉蝶	37	问题 070	如何画爬行的蝗虫?	52
问题 047	常见的粉蝶有哪些, 各有些怎样的主要特点?	37	问题 071	画虫应工巧还是粗放?	53
问题 048	如何画飞动的菜粉蝶?	37	二 蚱蜢	54
问题 049	在花卉上添加草虫, 能增强画的感染力吗? ...	38	问题 072	蚱蜢有什么主要特征?	54
问题 050	在画面上如何处理好草虫和花卉的相互关系?	39	问题 073	如何画爬行的蚱蜢?	54
三 蛱蝶	40	问题 074	草虫一般都有保护色, 画上如何将虫在草丛里显 现出来?	55
问题 051	蛱蝶有些怎样的主要特点?	40	问题 075	印章有名章、闲章, 画上如何钤名章与闲章?	56
四 蛾	40	三 纺织娘	57
问题 052	蛾与蝶有什么区别? 有些什么奇异的蛾?	40	问题 076	纺织娘有什么主要特征?	57
问题 053	蚕蛾有些什么主要特点	40	问题 077	如何画爬行的纺织娘?	57
问题 054	用墨能表现牡丹的天生丽质吗?	41	问题 078	学画是否要将临摹放在首要位置?	58
问题 055	一幅画上画多个蝴蝶要注意什么问题?	42	问题 079	如何利用黑白、色彩的对比?	59
问题 056	下垂式构图有什么特点?	43	问题 080	长题款在画面的构成上有什么功用?	60
问题 057	学画草虫, 需要观察实物吗?	44	四 蝈蝈	61
五 蛹	44	问题 081	蝈蝈有什么主要特征?	61
问题 058	昆虫的蜕变是一个怎样的过程?	44	问题 082	如何画鸣叫的蝈蝈?	61
问题 059	怎么画蝶蛹?	45	问题 083	如何观察草虫?	62
问题 060	蝴蝶常点缀于春风秋阳, 而蝶蛹有什么喻意呢?	45	问题 084	蝈蝈是怎么发出鸣声的? 它又是靠什么来听声 音的?	63
第四节 螳螂目昆虫	45	五 蟋蟀	64
问题 061	螳螂目昆虫有什么共同的特征?	46	问题 085	蟋蟀有什么主要特征?	64
问题 062	如何画戒备状态的螳螂?	46	问题 086	如何画爬行的蟋蟀?	64
问题 063	如何画出螳螂的情态?	47	问题 087	画草虫有所寓意吗?	65
问题 064	花果的叶子是绿色的, 那么画叶子就必须是绿色 的吗?	48	问题 088	何谓夹画款?	66
问题 065	画面的对角式布局应注意什么问题?	49	问题 089	如何选择设色或水墨来画花卉?	67
问题 066	画虫是否要“真”到将它的细节全部体现出来?	50	五 灶马	68
问题 067	上仰式的复合构图有什么功用?	51	问题 090	灶马有什么主要特征?	68
第五节 直翅目昆虫	52	问题 091	如何画警觉的灶马?	68
问题 068	直翅目昆虫有什么共同的特征?	52	问题 092	画可用来讽喻吗?	69
一 蝗虫	52			

问题 093	如何画活一群灶马?	70
六 螻蛄	71
问题 094	螻蛄有什么主要特征?	71
问题 095	如何画爬行的螻蛄?	71
问题 096	中国画能采用剪辑、组合的手段来表现吗?	72
问题 097	螻蛄有什么喻意?	73
第六节 鞘翅目昆虫	74
问题 098	鞘翅目昆虫有什么共同的特征?	74
一 拟天牛	74
问题 099	拟天牛有什么主要的特征?	74
问题 100	如何画爬行的拟天牛?	74
问题 101	横陈的构图如何“破”其平?	75
问题 102	画上能进行虚实的转换吗?	76
问题 103	何谓画面的留白? 如何留白?	77
二 天牛	78
问题 104	常见的天牛有什么主要的特征?	78
问题 105	如何画爬行的栗山天牛?	78
问题 106	如何处理好草虫和花卉的色彩关系?	79
问题 107	如何造就小与大的平衡?	80
问题 108	何谓“画堂”“诗堂”?	81
问题 109	上仰的构图如何“破”其直?	82
三 瓢虫	83
问题 110	瓢虫有什么主要的特征?	83
问题 111	如何画爬行的瓢虫?	83
问题 112	如何抓住瓢虫特点来画?	84
问题 113	画上的花果草虫都偏于一角, 应如何弥补?	85
问题 114	构图应注重什么?	86
问题 115	水墨画上如何处理数点“红”的关系?	86
四 金龟子	87
问题 116	金龟子有什么主要的特征?	87
问题 117	如何画爬行的金龟子?	87

问题 118	画上题诗款能起到什么作用?	88
问题 119	花卉草虫画能表现中国传统美德吗?	89
第七节 半翅目昆虫	90
问题 120	半翅目昆虫有什么共同的特征?	90
一 蚱蜢	90
问题 121	蚱蜢有什么主要的特征?	90
问题 122	如何画伏于树上的蚱蜢?	90
二 绿草蝉	92
问题 123	绿草蝉有什么主要特征?	92
三 蝉蜕	92
问题 124	蝉蜕是什么? 与蝉有什么关系?	92
问题 125	画蝉有什么寓意?	93
问题 126	何谓“金角银边”?	93
问题 127	能将蝉人格化吗?	94
问题 128	“金蝉脱壳”有什么含义吗?	94
第八节 非昆虫的草虫	95
一 蜗牛	95
问题 129	蜗牛有什么主要的特征?	95
问题 130	怎样画蜗牛?	95
问题 131	如何看待中国画的“虚”与“实”?	96
问题 132	不知名的野花草能入画吗?	96
二 蜘蛛	97
问题 133	蜘蛛有什么主要的特征?	97
问题 134	怎样画蜘蛛?	97
问题 135	如何运用指物借意的手法来作画?	98
问题 136	前人画老少年、蜜蜂和猴子, 为什么称 《少年封侯图》?	98
后 记	99

第一章 草虫综述：昆虫的外部构造

问题 001 中国画表现的题材有花卉、蔬果、草虫等，其中的草虫是否就是昆虫？

中国画的草虫泛指活在草木间的虫类，动物学中的昆虫是专指属节肢动物门的昆虫纲。昆虫与所有的节肢动物一样，有具关节的足、坚硬的表皮，并且通常有翅；但不同的是它们只有六条足，所以昆虫纲也称“六足虫纲”。中国画表现的草虫主要是昆虫，但也涉及一些昆虫的近亲，如蜗牛、蜘蛛、蜈蚣等。

由于草虫微小，所以画虫常用小的狼毫笔，如叶筋笔、衣纹笔等。

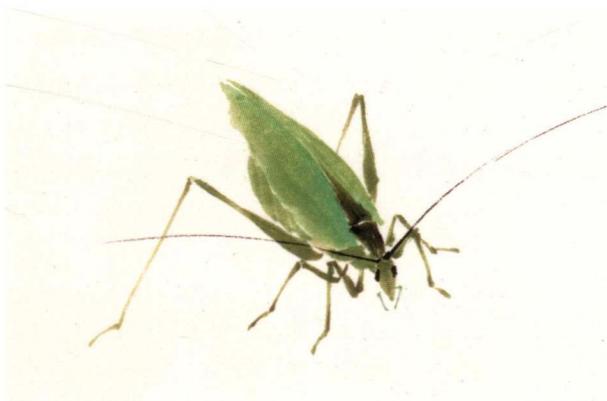
问题 002 昆虫有哪些主要的外部特征？

昆虫体分头、胸、腹三部分。

昆虫头部有口器、触角和眼。口器有咀嚼式、嚼吸式、虹吸式、刺吸式、舐吸式等类型；触角有线状、球棒状、锤状、鳃叶状、羽状、膝状、刚毛状等；眼有单眼、复眼。

马蜂膝状触角

纺织娘线状触角

凤蝶球棒状触角

昆虫胸部分前胸、中胸、后胸三节，上面分别长着前、中、后三对足，多数昆虫在中胸和后胸还长着前、后两对翅。昆虫的胸足分为基节、转节、腿节、胫节、跗节、前跗节（爪）等六节。不同种类的昆虫，足的形态、构造和

蛱蝶的鳞翅

蜻蜓的膜翅

天牛的鞘翅

功能也不同，有步行足、跳跃足、捕捉足、开掘足、携粉足、游泳足等。

金龟子的步行足

灶马的后足——跳跃足

螳螂的前足——捕捉足

昆虫腹部有体节，有外生殖器或尾须。

问题 003 昆虫的足、节是否都要具体表现出来呢？

昆虫的足称为胸足，腹足只有某些幼虫才有。胸足在未被遮蔽时都应表现出来。

昆虫足有六节，而基节和转节、跗节和前跗节，或紧连，或细小，因此，绘画时可将六节概括为四节，即基节（包括转节）、腿节、胫节、跗节（包括前跗节），或将基节和转节一并以腿节的顿笔来概括，成三节。画胸足时应注重节肢动物“一节套一节”的足节特点。

步行足的写意画法分四笔：

第一笔，画基节（包括转节），从胸部起笔，行笔如长点，由轻到重。

第二笔，画腿节，行笔如剔，由重到轻；

第三笔，画胫节，行笔如出细枝，略顿出笔，挺而有力；

第四笔，画跗节（包括前跗节），行笔由轻到重，略弯成爪。

前足

中足

后足

昆虫胸足的写意画法

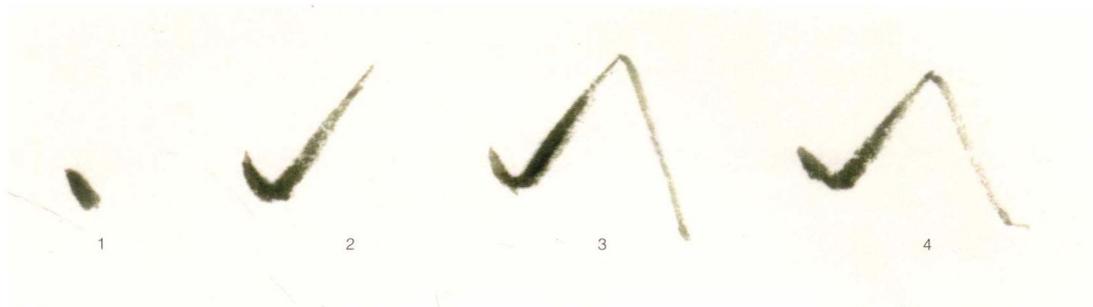
问题 004 有的昆虫后足是强健的跳跃足，该如何表现呢？

第一笔，画基节（包括转节），从后胸起笔，行笔短促，似点似顿，由轻到重。

第二笔，画腿节，顿重后行笔，由粗而细，须壮实有力。

第三笔，画胫节，略顿出笔，如锥画沙，须挺拔圆润。

第四笔，画跗节（包括前跗节），行笔如细点，由轻到重，略弯成爪。

跳跃足的写意画法

问题 005 如何将虫画得栩栩如生？

画虫应仔细观察虫的形态，注重特征，着意细节，进行意象的提炼，体现为用笔，变化为墨韵，方能形、韵兼得。

画虫要重形，以协调、透视和虚实来表现虫的神态。如画足，把握每一节的长短粗细，与躯体的比例匹配；着意足伸出的方向角度，与行动的态势一致；处理足的相互关系，忌足与足平行，忌间距等分。

画虫要重笔意。如画足，足节须节节见笔，或点或剔，折而有节，笔断意不断，最忌连缀。所谓连缀，即画成“Z”形折线，无关节可言；所谓点剔，即运笔要有顿挫，使毫具内劲；所谓断续，即以节奏的虚实、笔笔之间的贯气，表现出栩栩生动的生命力。

虾的画法

第二章 写意草虫分述

第一节 膜翅目昆虫

问题 006 膜翅目昆虫有什么共同的特征？

膜翅目昆虫包括各种蜂和蚂蚁，世界已知十万多种。

膜翅目昆虫腹基部是否缢缩变细是重要分类特征。叶蜂、扁蜂、树蜂等属广腰亚目，蜜蜂、花蜂、马蜂、胡蜂、蚂蚁等属细腰亚目。

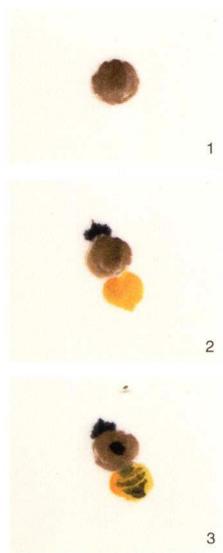
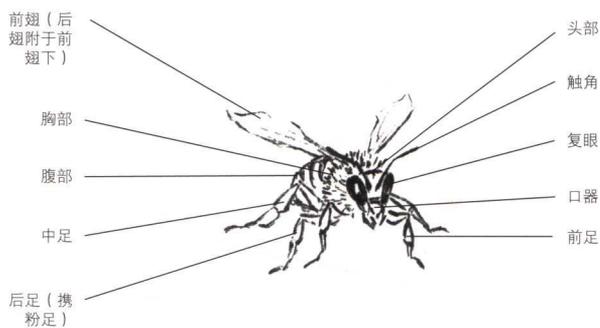
成虫小至中型，个别大型。口器咀嚼式，少数嚼吸式。复眼一对，较发达；单眼三个，少数退化或无。触角常丝状、念珠状、棍棒状、栉齿状、膝状。部分种类腹部第一节并入胸部形成胸腹节，呈腹柄状（细腰）。翅常两对，膜质，前翅大，后翅小，以翅钩相连接。

一 蜜蜂

问题 007 常见的蜜蜂有哪些，各有什么主要特点？

东方蜜蜂原产于中国，主要集中在长江流域和华南各省山区。工蜂体长 10 毫米至 13 毫米，头部呈三角形，体黑色，足及腹部背板第三、四节红黄色，第五、六节色暗。

西方蜜蜂为引入种，已遍布我国。工蜂体长 12 毫米至 14 毫米，唇基黑色，体色变化大，深灰褐色至黄或黄褐色。

问题 008 如何画飞动的蜜蜂？

- 1. 胸部：**圆球状，密布深灰褐色至黄或黄褐色毛。
 - 先蘸淡赭色，再略蘸深赭色，一笔点出圆球状的胸。
 - 用淡赭色圈画胸外围，使之略有润化呈毛感。
- 2. 腹部、头部：**腹部前端呈腹柄状的细腰。头部有一对较发达的复眼（单眼略）。
 - 蘸老黄色画腹，腹形呈腰细、尾尖、中鼓状。
 - 蘸浓墨，用笔尖于胸前（沿胸腹中轴线）向外剔出口器。
 - 用浓墨于口器的两边点一对复眼，两眼夹口器呈“小”状。
- 3. 胸、腹背：**胸背板外凸，腹部有腹节。
 - 用淡绿色染胸腹接合部，使腰部有下陷感。
 - 在略湿的胸背中间点一墨点，画出外凸的胸背板。
 - 先蘸浓墨，笔尖再略蘸清水，于腹背画三四道弧状的腹节；腹节纹前细后粗，前淡后深。

4. **膜翅**：胸背长有两对膜质的翅，前翅大，后翅小。

- 蘸极少清水，于胸部两边剔出前、后膜翅，组成“×”状，前翅大，后翅略小。
- 蘸少许淡墨，趁湿于翅根向外渲染，一笔比一笔长，使墨色内深外渐淡。

5. **触角、足**：触角膝状，胸部长有前、中、后三对足。

- 蘸浓墨，由外对准头额部画一对触角，前端略重。
- 蘸浓墨于头部两边的翅前，内画一对前足，外画一对中足，足的前端略往内收。
- 蘸浓墨在腹部两边点后足的胫节，用笔略粗重，与尚湿的后翅润化呈毛感；紧接着胫节画跗节，略向内收。

蜜蜂的多种形态

蜜蜂梅花（指画） 330 毫米 × 440 毫米

问题 009 冬天绽放的梅花能配上蜜蜂吗？

草虫与花卉搭配，要注意花与虫皆有不同的分布区，不同的成虫有不同的寄主，成虫发生期又因南北而不同，所以不能不顾自然规律而混搭。天寒时节很少见到草虫，但在晴朗的冬日，南方常能见到蜜蜂在冷香丛中采蜜，香气娟娟的梅花与金翼使者同报新春来临。

晨風淋淋：嫩晴光
 綠絲融：露二香蜂去
 蜂回舞不絕
 陌頭春草花黃
 唐伯一識
 丁丑二月筆一枯
 海上三醉書
 唐

问题 010 何为题款?

画上题字，称为题款。题款有多种：仅有作者署名的为单款，加有受画者的为双款，画上题诗为诗款等。中国画在宋代之前时期一般不落款，或少有落款的。至宋代，画上的落款逐渐多起来。至明清绘画题款逐渐讲究其艺术性，要求书画并工，附丽成观。

蜜蜂菜花（指画）922毫米 × 232毫米

蜜蜂桃花（指画） 330毫米×440毫米

问题 011 如何画出有别于他人的意境？

作画贵在立意。桃之夭夭，以比春暖；蜂之嗡嗡，更状春盛。此写一时之春情。“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，此写一人之春思。《桃花源记》写夹岸桃花，意在描绘怡然自乐的永恒春意。虽然刘郎无奈武陵迷岸，但勤奋的蜜蜂能寻找到这个乌有之乡，一近桃花的芳泽。此用旧典写新的意境。

